Н. П. УЛЬЯНОВ

Каталог Выставки

рисунков и акварелей

Н. П. Ульянова

Вступительн. статья Н. Г. МАШКОВЦОВА
Каталог составлен С. И. ЛОБАНОВЫМ

МОСКВА 1929
Издание „Дома Ученых“ ЦЕКУБУ

Отпечатано
в 10-й типографии
„Заря Коммунизма“
Мосполиграф
в количест. 500 экз.
Главлит № А 29280.
Заказ № 1700.

Большинство экспонируемых на выставке работ Н. П. УЛЬЯНОВА, обнимающих двадцативосьмилетний период его деятельности (1900—1928) исполнены графитом; в этом случае техника исполнения в каталоге не указана. Во всех остальных работах техника обозначена в каждом отдельном случае.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Ит. кар. — итальянский карандаш.
Авк. — акварель.
Лит. кар. — литографский карандаш.
Цв. кар. — цветной карандаш.

На первый взгляд творчество Николая Павловича Ульянова представляется одним из самых изолированных участников русского искусства. Выставка, давая обзор значительного периода его творчества, сугубо подчеркивает своеобразие художника. Вместе с тем она убедительно показывает, что в самой природе этого своеобразия нет ни тени какого-либо насилия художника над самим собой, каких-либо искусственных стремлений к ограждению и сохранению своей индивидуальной независимости, к ее нарочитому утверждению.

Поверхностный анализ его произведений легко заключается выводом, что Ульянова настолько же трудно связать с современностью, насколько просто найти корни его творчества в прошлом и признать его, например, учеником и приемником Серова, особенно в области портрета и рисунка. Он несомненно оставался в стороне от тех основных влияний, которыми питалось русское искусство последнего двадцатилетия: рестроспективизм, лежащий в основе петербургской графической школы, так же чужд ему, как и переживания французской живописи, характерное для большинства художников Москвы. Будучи и графиком и живописцем Ульянов остался вне двух этих до революции господствующих направлений русского искусства. Именно, между этими

двумя потоками его творчество представляется особенно одиноким, как бы не имеющим родственной себе художественной среды и не получившим настоящей оценки. Так же, как и Серова его признавали и ценили частично, преимущественно, как единственного портретиста, об'ективного и человечного. Изумительное театральное его мастерство оказалось лишь случайно использованным. Художник, тончайше чувствующий театр, насчитывает в своем oeuvr'e лишь немногие осуществленные постановки. Но сюиты его интерпретаций Гофмана, его мифология, его городские и деревенские сцены и пейзаж, его Италия и Париж и, наконец, бесконечные композиционные опыты почти не видели света, появляясь на выставках и снова затем скрываясь в папках художника.

Выставка впервые развертывает содержание творчества Н. П. Ульянова, представляя свершения и намерения художника, обозначая этапы его развития и определяя существенные черты его тематики, технических приемов и художественной формы.

Тематика.

Портрет дает если не самый существенный, то во всяком случае самый популярный ряд тем. Многочисленные заказные протреты и еще более многочислененые портретные рисунки и наброски характерны своеобразным пуризмом, не допускающим резких движений, жестов (что так характерно для Репина и особенно Серова), отсутствием какой-либо костюмности и аксессуаров; их фон нейтрален и одежда служит ступенью перехода от лица к этой нейтральности фона. Их синтетическая живопись граничит с декоративно-

стью. Их колорит представляет собою разработку немногих тонов, иногда обогащенную введением краски, по чистоте приближающейся к спектру. Лицо модели, изображаемой почти всегда в фас или в три четверти, и иногда руки служат центром портрета. Сравнивая варианты одного и того же портрета убеждаешься, что художник редко занимается поисками позы, поворота, очевидно, эту часть работы он проделывает, предварительно изучая модель. В этом он следует гетевскому принципу, насыщая содержанием найденные пределы. Оттого иногда его варианты превращаются в настоящие симфонии, равноценно, но различными путями разрабатывая содержание, ограниченное пределами, кои сам художник признал своим законом.

Темы городов Италии, Париж и Москва образуют особый и совершенно своеобразный ряд. Это не виды памятников и знаменитых городских сооружений и не сцены бытового жанра, где толпа действует на фоне городского пейзажа. В городе Ульянов выискивает углы совершенно особого характера. Он берет такие пейзажи, где архитектура подчеркнуто выдвигает свои функциональные элементы, сведенные, как и человеческие фигуры, к некоторому синтетическому безличию. Никакого ретроспективизма, никакой сентиментальной археологии не содержат в себе пейзажи Ульянова. Он останавливается чаще всего на том, что выражает динамизм архитектуры: пролеты лестниц, балконы, террасы, мосты, однородную массу зданий Парижа, друг на друга наступающие дома и церкви Москвы. Не столько стиль, сколько черты, даже пафос архитектурной конструкции чувствует художник в городе. Поэтому фигуры людей невольно несут печать давления города. Поэтому они выразительны не личными

чертами, но теми типичными признаками движений и жестов, которые присущи современному городскому человеку. Этот человек города чувствуется и во всех портретах Ульянова и едва ли можно назвать другого художника, которому так удалось бы выразить стиль лица современного человека.

Иллюстрации, композиции и пейзажи образуют другой ряд тем, параллельный, не соприкасающийся с первым. Глубоко своеобразны пейзажи Ульянова. Это менее всего этюды кусочков природы, прельстивших художника случайным сочетанием красок и линий, не пейзаж с настроением, ослабленный, обессиленный, подчиненный нискорослому человеческому чувству, это та равнодушная пушкинская природа, существующая сама по себе, отнюдь не для радости и не для сочувствия человеческому настроению, природа, у которой свои законы бытия. Это та природа, которую видели Н. Пуссен, Клод Лоррэн и А. Иванов, и которая от нас казалась навсегда заслоненной цветным туманом импрессионизма.

Мифологические композиции и иллюстрации сосредоточивают внимание на изображении человеческого тела и лица. В первых художник наиболее четок. Композиция всегда до конца выявлена и закончена. Структуру человеческого тела художник воспринимает, как основу сложнейших и прекраснейших ритмических движений. Он знает, что малейшее движение вызывает перестроение ряда других корреспондирующих линий, и, изображая человеческую фигуру, он более всего заботится о сохранении ритмического единства.

Наконец, театр, эта архитектура живописцев, арена, где художник учится укрощать пространство и управлять светом, где — все формула и все — условность, где человеческая жизнь сжи-

мается до пределов одного вечера, театр дал Ульянову бесконечный простор декоративному творчеству.

Техника.

Карандаш является излюбленным техническим орудием мастера. Простой графитный карандаш превращается в его руках в какое-то исключительно богатое и неисчерпаемое средство. Карандашные линии бегут, струятся, покорно подчиняясь руке мастера. Ее движение расшифровывает зрителю каждый штрих. Чувствительность ульяновского карандаша неимоверна. Модуляции оттенков, количество видов штриха необычайны. Фактура рисунка запечатлевает его экспрессию. Нежные линии, легкими прикосновениями руки нанесенные на бумагу, констатируют с взмахами широких штрихов. Карандашные пятна художник доводит до бархатной черноты, или делает их нежными, как легчайшая тень, упавшая на бумагу. Может быть только карандашные рисунки Врубеля содержат такое богатство оттенков.

Художественная форма.

Линия, являясь главной производной карандашной техники, доминирует среди других элементов художественной формы Ульянова. Линии отводит художник совершенно особое значение. Он никогда не скрывает ее, ни в живописи, ни тем более в рисунке. Не форма, не цвет, не светотень,— в работах Ульянова живет линия. Двигаясь, вибрируя, умножаясь, она образует плоскости, иногда исчезает, обрываясь. Она сплошь динамична. В острых углах ее падений и взлетов, в напряжении утолщений, в еле заметном штрихе, тонком как волос, прослежены весь характер и вся динамика формы. Чтобы образовать форму, линия дол-

жна пульсировать, должна сдвинуться с места, движением своим образовать след; если это живопись, это будет след цветовой—след цветовой линии. У Ульянова линия живет всей полнотой и в силах воспринять всю полноту жизни. Узлы линий, скопления линий располагаются ритмически. Ритм—второй элемент художественной формы Ульянова. Темы его едины не сюжетным единством, но поисками линий и ритма. Поэтому лестницы, баллюстрады, переходы, амбразуры окон, деревья, бегущие и шагающие фигуры, все, что несет закономерность ритма, все это темы ульяновского творчества. И когда зритель прослеживает варианты одной и той же темы, он видит, как художник все более и более усиливает значимость ритма, освобождая композицию от шлака случайных деталей.

Для современного художника мир не тот, что для всех предшествующих поколений. Сознание искусства изменяется так же, как и сознание человечества. Наивный материализм науки недавнего прошлого сменяется новыми учениями о силах и энергии, представляющими мир в непрестанном движении. Старый реализм искусства несомненно соответствовал наивному материализму, изображая предметы в пребывающих, неподвижных формах. Ульянов не стремится к изображению предметов. Линия — выражение функции и динамика предмета — для него важнее, реальнее, убедительнее, чем самый предмет, ибо изображая самый предмет, художник неизбежно изобразит его в покое, и тем самым лишит жизни.

Раскрытая на выставке лаборатория творчества Н. П. Ульянова позволяет связать с его именем затронутые темы.

Н. Машковцов

1 января 1929 г.

ПОРТРЕТЫ.

1. Художница А. С. Глаголева. 1902.
2. Портрет Е. В. Муратовой. 1906.
3. Художник И. А. Кнабе. 1909 (Третьяк. Гал.).
4. Танцовщица Т. Савинская. 1910.
5. Художник В. А. Серов в гробу. 1911.
6. Портрет танцовщицы. 1912.
7. Женский портрет. 1912.
8. Писатель А. Н. Толстой. 1912 (Третьяк. Гал).
9. Девушка в кресле. 1914. Однотон. акв.
10. Племянница художника. 1916.
11. Дама с красной перчаткой. 1916. (Третьяк. Гал).
12. Портрет О. Н. Д. 1916.
13. Художник А. В. Лошаков. 1916.
14. Танцовщица Ц. 1917.
15. Портрет Г. Ф. Ш. 1917. Акв. и пастель.
16. Дети на венском стуле. Два варианта.
17. Писатель Вячеслав Иванов. 1920.
18. Художник и его мать. 1920. Сангина.
19. То же. 1922.

20. Портрет Людмилы Г. 1923.
21. Она же. Акварель. 1923.
22. Художник И. С. Остроухов. 1923.
23. Ленин на митинге. Эскиз к портрету. 1924.
24. Ленин в гробу. 1924.
25. Художник В. Д. Фалилеев. 1924.
26. Художница А. С. Глаголева. 1924.
27. Она-же. 1925.
28. Писатель И. В. Евдокимов. 1925.
29. Художница А. С. Глаголева (набросок). 1925.
30. Художник С. И. Лобанов. 1926.
31. Мать художника. 1927.
32. Писатель Б. А. Грифцов. 1927.
33. Писатель А. М. Эфрос. 1927.
34. А. Д. Цюрупа (экскиз к портрету). 1927.
35. Портрет Н. Г. М. 1928.
36. Портрет Н. Н. 1928.
37. Мейерхольд у телефона (шарж). 1928.

ВООБРАЖАЕМЫЕ ПОРТРЕТЫ.

38. Женщина с чадрой. 1910.
39. Купальщица. Акв. 1916.
40. Екатерина и Дидро. 1919.
41. Портрет мужчины начала XIX в. (три варианта).
42. Три женщины в портретной комнате. Ит. кар.
43. Пушкин с женой у зеркала. 1927.

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

Сказки Э. Т. А. Гофмана (1909—1923).

44. Портрет Гофмана. Два варианта. 1925.
45. Рисунки к рассказу «Пропавшее отражение».
46. Рисунки к рассказу «Песочный человек».
47. Рисунки к повести Достоевского «Игрок».

ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕРИЯ.

«Шлюк и Яу» Гауптмана, в постановке театра «Студия» 1905.

48. Эскиз декорации III акта. Акв.
49. Эскиз костюма и грима. Акв. и мел.
50. «Драма жизни». Гамсуна, в постановке Художественного театра. 1907.
51. Эскиз декорации. Акв. (Музей МХАТ).

«Карточный театр». 1910.

52. II акт.
53. III акт. Акв.

«Мейстерзингеры». 1912.

54. Нюренберг. Дом Сакса. Акв.

«Проделки Скапена» Мольера, в постановке Малого театра. 1918.

55. Эскиз декорации. Ит. кар.

«У Дидро» в постановке Московского Показательного театра. 1919.

56. Комната Дидро. Уголь.
57. Дидро и его брат кюре.

58. Вольтер. Акв.

«Орфей» Оффенбаха. Предполагавшаяся постановка Музыкальной Студии МХАТ. 1920.

59. Эллада. Акв.

60. Олимп. Акв. (соб. Музея МХАТ).

61. Жилище Плутона. Юпитер и Эвридика. Акв. (Соб. Музея МХАТ).

62. Пир богов. Тушь.

«Тень осла». Эскизы костюмов к постановке в театре б. Корша. 1925.

63. Архонт. Акв.

64. Судья. Акв.

«Дни Турбиных» Булгакова в постановке МХАТ. 1927.

Эскизы декораций:

65. Сцена I акта, отмененная режиссурой. Акв.

66. Халупа петлюровцев. Акв.

67. Кабинет гетмана. Акв.

68. Гимназия. Монохр. акв. (Соб. Музея МХАТ).

Эскизы костюмов:

69. Василий (Василиса). (Соб. Музея МХАТ).

70. Ванда, его жена. (Соб. Музея МХАТ).

«Горе уму». Постановка в театре им. Мейерхольда. 1927.

Эскизы костюмов:

71. Софья и Молчалин. Акв. и тушь.
72. Группа мужчин. Цв. тушь.
73. Чацкий, Тугоуховский и графиня-бабушка. Акв.
74. Гости Фамусова. Акв.
75. Приятели Чацкого. Акв.

ТЕАТРАЛЬНОЕ.

76. Кулисы. 1922. Ит. кар.
77. Актрисы гримируются. 1922. Ит. кар.
78. Перед выходом на сцену. 1924. Ит. кар.
79. Театральная люстра в пустом зрительном зале. 1925.
80. Шьют занавес. 1926.
81. Клоуны в цирке. 1912.
82. Цирковая наездница. 1913. Тушь.
83. Клоуны на ходулях. 1918.
84. Кукла. 1915.

ИТАЛИЯ.

1907.

85. Венеция. Пристань гондольеров.
86. Венецианки.
87. Улица в Венеции. Акв.
88. Венецианская лавочка. Акв.
89. Кьоджа. Акв.
90. Падуя. Ит. кар.
91. Флоренция. Акв.

92. Равенна. Пинета. (Всадники). Ит. кар.
93. Башня в Равенне. Ит. кар.

1912.

94. Сабинский городок. (Олевано).
95. Пьяцца Навона. (Рим).
96. На Аппиевой дороге.
97. Неаполитанская улица. Акв.
98. Везувий. Графит. и акв.
99. Повозка с вином. Рим.
100. Неаполь. Уличная сцена.
101. На Сабинских горах. Ит. кар.
102. То же. Акв.
103. То же. Цв. кар.
104. Мост Ангела в Риме. Акв.
105. У дворца дожей. Ит. кар.

ПАРИЖ.

1909 — 1917.

106. Латинский квартал.
107. Старый Париж.
108. Манмартр ночью.
109. Около Пантеона.
110. Кафе с зеркалом. Мужчины с газетами. Ит. кар.
111. Кафе с зеркалом. Женщины с веерами. Ит. кар.
112. Женщина у зеркала. Ит. кар.

ИЗ СЕРИИ «ГОРОД».

113. Восстание на Пресне. (Революция 1905). Графит и цв. кар.

114. Карусель. 1913. Ит. кар.
115. Провинциальный оркестр. 1913.
116. Везут часы. 1914. Акв.
117. В глубоком тылу. (Война 1914).
118. Пустая карусель. 1915. Графит и черная краска.
119. Тротуар. (Люди в котелках). 1916. Акв.
120. Качели. 1917. Ит. кар.
121. Качели у реки. 1917. Акв.
122. Кафе. Окно. 1917.
123. Перед витриной. 1917. Ит. кар.
124. Одиночество. 1917.
125. Новобрачные перед зеркалом. 1917.
126. Аптека. 1920. Ит. кар.
127. Музыканты. 1921.
128. Двойники. 1922. Ит. кар.
129. Трубачи. 1922. Графит, желтая краска.
130. Трубач. 1922.
131. Трамвай. (В гору). 1923. Акв.
132. Трамвай. (На мосту). 1923.

Капризы перспективы.

133. Балкон. Ит. кар. 1923.
134. Балкон. 1923.
135. Балкон с ковром. 1923.
136. Лестница. 1923.
137. Перекресток. 1923.
138. Девушки на лестнице. 1925.
139. Беседа в библиотеке. 1926.
140. Качели над городом. 1927. Акв.
141. Оркестр. 1928. Акв.

ИЗ СЕРИИ «ПЕЙЗАЖ. ДЕРЕВНЯ».

142. Гроза. 1908. Ит. кар.
143. У воды. 1914. Два варианта. Акв.
144. На берегу. Купальщицы. 1916.
145. Тот-же сюжет. 1916.
146. Героический пейзаж. Ит. кар.
147. Деревня. 1916.
148. Деревенские матери. 1909. Акв.
149. Дубы. Хоровод. 1916.
150. Деревня в день лесного пожара. 1914. Акв.
151. Облако и деревья. 1916. Ит. кар.
152. Лето. 1919. Монохромн. акв.
153. Парк. 1920. Ит. кар.
154. Пруд. 1920. Ит. кар.
155. Дерево и облако. 1924.
156. Дорога. 1924.
157. Холмы. 1924. Ит. кар.
158. Яблони в цвету. 1924.
159. Ветлы.
160. Пейзаж. Эллинский мотив. 1924.
161. Жиздра. 1926.
162. На берегу; встреча. 1926.
163. На Жиздре. 1926.
164. Лето. Ива. 1926. Два рисунка.
165. Деревня. 1923.
166. Сенокос. 1924.
167. Женщина с ведрами. 1927.
168. Женщина с ведрами. 1927.
169. Девочки с детьми. 1927.
170. Женщины, несущие траву. 1928.

ИЗ СЕРИИ «АНТИЧНОЕ».

171. Актеон. 1909.
172. Метаморфозы. 1909.
173. Нарцис и Эхо. 1914. Акв., сепия.
174. Дионис и Ариадна. 1916. Акв., сепия.
175. У лабиринта. 1918. Ит. кар.
176. Пояс Венеры. Варианты для картины Рисунок сангиной. 1920.
177. То же. Акварель. 1921.
178. То же. Итальянский карандаш. 1922.
179. То же. Графит. 1922.

ВАРИАЦИИ, НАБРОСКИ.

180. Модель. Классная работа. 1900. Уголь, мел и пастель.
181. Обнаженные мальчики. 1903. Ит. кар.
182. Они же. 1903. Ит. кар.
183. Женщина на диване. 1909. Коричн. кар.
184. Лежащая модель. 1912.
185. Стоящая модель. 1915.
186. Купальщицы. 1916.
187. Модель. 1922.
188. Модель. 1927.

ИЗ АЛЬБОМА.

Санаторий ЦЕКУБУ «Узкое». 1925.

189. На опушке.

190. Оранжерея.
191. Терраса.
192. Парк (Терраса).

Перловский санаторий. 1928.

193. Больные на террасе.
194. Рисунки из записных книжек.

ЦЕНА 30 КОП.